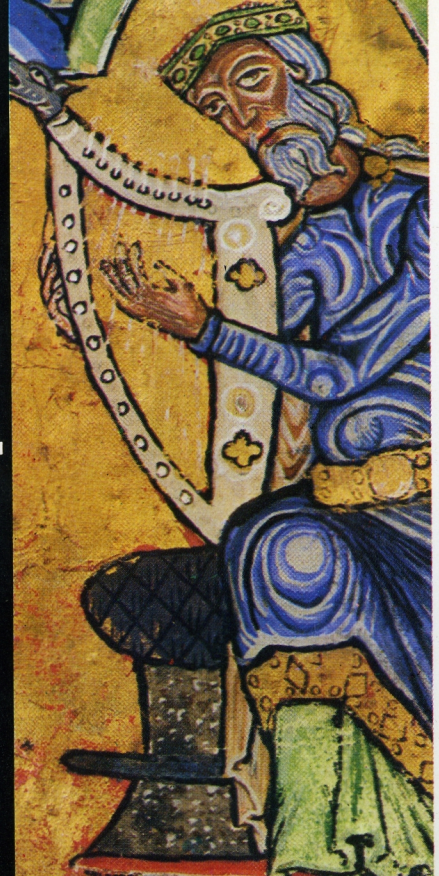
harmonia mundi s.a., Mas de Vert, 13200 Arles Ⓟ 1976
Enregistrement novembre 1975
Prise de son J.M. Golaz
Maquette Relations. Printed in W. Germany

musique d'abord



harmonia mundi
FRANCE
190989

LA MUSIQUE DE LA BIBLE REVÉLÉE

notation millénaire
décryptée par
Suzanne
Haïk Vantoura

1. Psalm 23 "The Lord is my shepherd"
2. Sacerdotal Benediction (Numbers VI, 22)
3. Psalm 24 "The earth is the Lord's"
4. The Song of Songs (I, 1)
5. Psalm 6 "O Lord, rebuke me not"
6. Lamentations (I, 1)
7. Psalm 133 "Behold, how good"
8. "Hear, O Israel" (Deuteronomy VI, 4)
9. Psalm 150 "Praise ye the Lord"
10. Elegy of David (II Samuel I, 19)
11. Psalm 122 "I was glad when they said"
12. Psalm 123 "Unto thee lift I up my eyes"
13. Esther (V, 1)
14. The burning Bush (Exodus III, 1)

1. *Psalm 23 "Gott ist mein Hirte"*
2. *Die Segensformel (Numeri VI, 22)*
3. *Psalm 24 "Gottes ist die Erde"*
4. *Hohelied (I, 1)*
5. *Psalm 6 "Nicht züchtige mich, Gott"*
6. *Klagelieder (I, 1)*
7. *Psalm 133 "Seht wie es lieblich"*
8. *"Höre Israel" (Deuteronomium VI, 4)*
9. *Psalm 150 "Halleluja"*
10. *Davids Klagelied (II Samuel I, 19)*
11. *Psalm 122 "Voll Freude war ich"*
12. *Psalm 123 "Ich erhebe meine Augen zu dir"*
13. *Esther (V, 1)*
14. *Der brennende Dornbusch (Exodus III, 1)*

FRANÇAIS

POUR RÉSUMER EN QUELQUES LIGNES LA RESTITUTION FONDAMENtale opérée par Suzanne Haïk Vantoura, la Bible hébraïque (l'Ancien Testament) est dans son entier une immense partition chantée ; les signes musicaux sont effectivement notés de part et d'autre du texte hébreu, mais ces signes nous étaient devenus aussi hermétiques que les hiéroglyphes égyptiens avant les travaux de Champollion. Délaissant les interprétations empiriques qui étaient pratiquées jusqu'à présent (et depuis plusieurs siècles) dans les synagogues, Suzanne Haïk Vantoura s'est penchée sur les signes bibliques et sur eux seuls. A force d'hypothèses, de déductions, d'expérimentation, elle réussit à retrouver la Clé de cette notation de tradition antique ; elle réussit donc à retrouver la signification musicale de ces signes, et put enfin faire revivre et transcrire en notation moderne la musique qui se dévoilait à elle après le défrichage méthodique et les vérifications les plus irréfutables, alors que les cantilations synagonales, différant (pour un même texte) d'un pays à l'autre, ne pouvaient se réclamer d'aucune justification logique. En plus de la méthode rigoureuse qui devait présider à une telle entreprise, ce décryptage exigeait la sensibilité d'un musicien (S. Haïk Vantoura est en effet un compositeur) pour retrouver les normes d'une musique perdue et pour contrôler sans cesse le bienfondé de l'expression musicale renfermée dans cette antique partition. Le résultat de ces années de travaux est une somme historique qui a convaincu les musicologues comme les hébraïsants, et la révélation de trésors musicaux qui ont déjà subjugué les plus grands compositeurs. Le fruit des travaux que nous venons de résumer en quelques lignes a fait l'objet d'un livre extrêmement dense où Suzanne Haïk Vantoura a veillé à ne laisser aucun point (historique, technique, musical) dans l'ombre.

La musique était-elle étroitement liée à la célébration, à la diffusion du culte israélite ? Nous devons même répondre qu'elle tenait une place à peine concevable : sous le règne de David (donc avant la construction du Temple), les psaumes étaient chantés par 288 chanteurs (également instrumentistes, jouant des harpes, lyres, cymbales), soutenus dans certains textes par 120 trompettes, tandis que 24 chefs de chant enseignaient sans relâche la musique aux quelque 4000 aspirants-chantres... Malheureusement cette splendeur alla déclinant, et au début de notre ère, la dispersion acheva de briser un tel édifice musical consacré au service de la religion.

Or, seule la partie chantée nous est donnée (par ces signes) dans la Bible ; pourtant nous savons indubitablement que les psaumes étaient accompagnés, et par quels instruments ils étaient accompagnés. Pour pouvoir suggérer au public la complète substance sonore de cette musique, Suzanne Haïk Vantoura a réalisé un discret accompagnement, soucieuse de ne jamais empiéter sur la ligne chantée, enregistrée dans sa plus pure authenticité. Mais il fallait absolument éviter que le public croit avoir affaire (pour les psaumes) à une musique monodique.

En écoutant cette musique, chacun aura conscience, une fois de plus, que l'histoire du peuple d'Israël est le berceau de notre histoire occidentale... et de son langage musical. Ces musiciens antiques, traversant diverses contrées, s'imprégnèrent des modes de ces pays, mais l'assimilation personnelle qu'ils en retinrent s'éloigne des musiques moyen-orientales pour ouvrir singulièrement (nous devons en convenir) sur des éléments constitutifs de notre future musique européenne. De ce fait, ces chants issus du fond des âges nous paraissent curieusement actuels et nous parlent beaucoup plus directement que des documents archéologiques. Prodigieusement actuelle, de même, la solution apportée par les musiciens bibliques au problème du lien texte-musique. En effet, on constatera tout d'abord la corrélation expressive entre les textes et leur ligne mélodique, puis l'économie de moyens dans cette expression, économie qui permet tout à coup de souligner une phrase par un intervalle plus poignant, par une ligne merveilleusement souple, etc... Laissons à l'auditeur le soin de découvrir la variété de sentiments obtenus grâce à cette justesse de touche. Alors on comprend vraiment que la musique ait été ressentie comme un moyen de faire pénétrer le message biblique plus avant dans le cœur de chacun. Cette manière de souligner les intentions du texte confirme encore la filiation jusqu'à la musique européenne, car dans certains chants il nous semble reconnaître les nuances poétiques (les «madrigalismes») des compositeurs du 16e siècle. Mais des musiciens bibliques aux madrigalistes, il y a de nombreux paliers intermédiaires, notamment le chant grégorien dont on redécouvre actuellement les sources moyen-orientales.

Dans cette somme de richesses nouvellement découvertes, il fallut choisir quelques chants pour constituer ce disque ; il fut donc décidé d'enregistrer des textes bibliques de caractère particulièrement diversifié, et concernant chacun de nous au plus profond de notre être par les exhortations, les prières, l'évocation des sentiments éternels qu'ils contiennent.

Sylviane Falcinelli

ENGLISH

TO SUM UP IN A FEW LINES THE FUNDAMENTAL RESTITUTION PERformed by Suzanne Haïk Vantoura - the Hebraic Bible (the Old Testament) is in its entirety an immense vocal score ; the musical signs are indeed notated on either side of the Hebrew text, but these signs had become as hermetically sealed as Egyptian hieroglyphics before the work of Champollion. Leaving aside the empirical interpretations practised up to the present day (and for many centuries) in the synagogues, Suzanne Haïk Vantoura scrutinised only the Biblical signs. After trying out many hypotheses, deductions and experiments, she discovered the key to that ancient notation, she revealed the significance of the musical signs and finally revived and transcribed in modern notation the music which was revealed to her following methodical deciphering and irrefutable verification, whereas the cantillation of the synagogue, varying (for the same text) from one country to another, could not claim any logical justification. Besides the rigorous method needed to direct such an enterprise, this deciphering required the sensitivity of a musician (Suzanne Haïk Vantoura is actually a composer) to rediscover the patterns of a lost music and to check constantly the foundation of musical expression contained in that ancient notation. The result of those years of labour is an historical work which has convinced musicologists as well as Hebrew scholars, and the revelation of musical treasures which have already seduced the greatest composers. The work which we have just summed up in a few lines has already been the subject of an extremely dense book in which Suzanne Haïk Vantoura took pains to leave no point (historical, technical or musical) in doubt.

Was music closely linked to the celebration, to the spread of the Israelite cult ? We are bound to answer that it held an unimaginable place : during the reign of David (thus before the building of the Temple), psalms were sung by 288 singers (who were also instrumentalists, playing harps, lyres, and cymbals) backed up in certain texts by 120 trumpets, whilst 24 cantors taught music non-stop to some 4,000 potential choristers. Unfortunately this splendour declined and at the beginning of our era, the dispersion finally broke down the religious musical structure.

Now, only the voice part is given to us in the Bible (by the signs) ; however we know without doubt that the psalms were accompanied, and by what instruments. In order to suggest to the listener the complete sonority of this music, Suzanne Haïk Vantoura has realised a discreet accompaniment, being careful never to intrude upon the vocal line, which is reproduced in its pure authenticity. It was however, absolutely necessary to avoid the impression being given to the public that this (the psalms) was monodic music.

Listening to this music everyone will be made conscious once again that the history of the people of Israel is the cradle of our Western history... and of its musical language. Those musicians of long ago, travelling through various lands, absorbed their modes ; but the very personal impressions which they retained grew away from the Middle Eastern musical tradition to open up significantly (we should agree) the basis of our future European music. Consequently, these songs issuing from the foundation of the ages seem to be very contemporary and speak to us more directly than archeological documents. Astonishingly modern too, is the answer found by Biblical musicians for the relationship between text and music, when for centuries Western composers have suggested one solution after another. Indeed, we notice first the expressive correlation between the texts and their melodic line, and then the economy of means used in this expression : economy which permits the sudden underlining of a phrase by a more poignant interval, a marvellously flexible line, etc... Let us allow the listener the joy of discovering the variety of feelings obtained thanks to that accuracy. Then we are enabled to understand that the music may have been considered as a means of extending the Biblical message in the heart of everyone. This way of underlining the intentions of the text reconfirms the affiliation to Western music, for in some chants we recognize the poetic nuances (madrigalisms) of the composers of the 16th century who were to become so constricted in the 17th century as to disappear and give way to new means of expression. But between Biblical musicians and madrigalists there are numerous levels, notably Gregorian chant, of which we are in the process of discovering the Middle Eastern sources.

Within the rich abundance of recently discovered material we had to make a choice for the record. It was decided to record widely diversified Biblical texts involving each of us at the deepest level by exhortation, praise and the evocation of enduring emotions which they contain.

DEUTSCH

UM SUZANNE HAÏK VANTOURAS RESTITUTION IN WENIGEN WORTEN zusammenzufassen : Die hebräische Bibel (das Alte Testament) bildet eine einzige große Gesangpartitur. Der ganze hebräische Text ist mit Notationszeichen durchzogen, aber diese Zeichen waren für uns so hermetisch wie die ägyptischen Hieroglyphen vor Champollions Entschlüsselung geworden. Suzanne Haïk Vantoura ließ die traditionellen synagogalen Gesänge, die seit Jahrhunderten und auch heute noch praktiziert werden, ganz beiseite und konzentrierte ihre Forschungen nur auf die biblischen Zeichen. Nach vielen Hypothesen, Deduktionen und Experimenten ist es ihr geglückt, den Schlüssel dieser uralten Notation zu finden und den musikalischen Sinn dieser Zeichen zu enthüllen. So konnte sie dieser Musik, die nach einer methodischen Entzifferung und nach den unwiderlegbarsten Prüfungen zutage trat, neues Leben geben und sie in moderne Notation übertragen, während der Synagogalgesang, der (für denselben Text) von einem Lande zum anderen variiert, auf keine logische Grundlage zurückzuführen ist. Die Regeln einer verlorenen Musik wiederzufinden und die Folgerichtigkeit des musikalischen Ausdrucks ständig kontrollieren zu können, setzt nicht nur wissenschaftliche Arbeitsmethode voraus, sondern auch die Sensibilität eines Musikers ; (S.H.V. ist ebenfalls Komponistin). Das Resultat dieser jahrelangen Arbeit hat sowohl Musikwissenschaftler als auch Hebraisten überzeugt, und die größten Komponisten der Zeit begeistert. Ihre Arbeit, die hier nur in einigen kurzen Zeilen resümiert werden kann, hat Suzanne Haïk Vantoura in einem umfangreichen Werk erläutert, in dem sie ausführlich auf die historischen, technischen und musikalischen Aspekte ihrer Forschung eingeht.

War die Musik mit der Zelebration des israelischen Kultus eng verbunden ? Ja, und man muß sofort hinzufügen, daß sie eine unvorstellbar bedeutende Rolle gespielt hat. Unter der Herrschaft Davids (also vor Errichtung des Tempels), wurden die Psalmen von 288 Sängern gesungen (die auch Instrumentalisten waren und Harfe, Leier und Zimbeln spielten). Ihnen schlossen sich für die Ausführung bestimmter Stücke 120 Trompeter an, während vierundzwanzig Chorleiter stets viertausend Gesangschülern Unterricht zu geben hatten. Leider verfiel diese Pracht allmählich, und zu Beginn des neuen Zeitalters fiel auch diese Musikstruktur im Dienste der

Religion mit der Zerstreuung des jüdischen Volkes in Vergessenheit. Die Zeichen der Bibel geben uns nur die gesungen Melodien, man weiß jedoch, daß sie von Instrumenten begleitet waren, und von welchen Instrumenten. Damit der Hörer sich eine bessere Idee von der ganzen Klangsubstanz machen kann, hat Suzanne Haïk Vantoura dazu eine diskrete Begleitung ausgeschrieben, jedoch bemüht, nie die Melodielinie zu stören. Es sollte vor allem vermieden werden, daß der Eindruck entstände, als handele es sich hier um eine monodische Musik. Beim Zuhören wird einem wieder einmal bewußt, daß die Geschichte des Volkes Israels die Wiege unserer westlichen Geschichte... und seiner Musiksprache war. Die Musiker des Altertums, die verschiedene Länder durchstreiften, assimilierten deren Stile, nahmen aber merkwürdigerweise von der mittelöstlichen Musik Abstand und gaben uns Grundelemente, aus denen sich unter anderem die europäische Musik entwikkeln sollte. Deshalb scheinen uns diese uralten Gesänge sehr nah und sprechen uns viel direkter an als archäologische Dokumente. Erstaunlich ist auch die Lösung, die die Musiker der Bibel für die Verbindung von Text und Musik gefunden haben. Nicht nur die ausdruckstiefe Korrelation zwischen Text und Musik ist beeindrukkend, sondern auch die sparsamen Ausdrucksmittel, die es erlauben, hier mit effektvollen Intervallen, dort mit wunderbar geschmeidiger Melodieführung einen Satz zu akzentuieren. Aber lassen wir den Hörer all die Gefühlsschattierungen, die durch diese prägnanten Akzente möglich werden, selber entdecken. Dann versteht man auch, daß die Musik helfen sollte, die Botschaft der Bibel zu verbreiten. Diese Art Akzentuierung des Textes beweist die Verbindung zur europäischen Musik, die noch bis zu den "Madrigalismen" der Komponisten des 16. Jahrhunderts zu spüren ist. Aber zwischen den Musikern der Bibel und den Madrigalisten gibt es viele Zwischenphasen, namentlich der Gregorianische Gesang, dessen mittelöstliche Quellen heute wiederentdeckt werden.

Unter der Fülle des neuentdeckten Materials mußte eine Auswahl getroffen werden für die Schallplatte. Es wurden besonders kontrastreiche Texte ausgewählt, die einen jeden zutiefst durch ihre Ermutigungen, Gebete und ewigen Gefühle, die sie erwecken, berühren.

dans la même collection

AMARILLI, MIA BELLA
René Jacobs
& Konrad Junghänel
in Concert
HMA 901183

MONTEVERDI
Un Concert Spirituel
Concerto Vocale René Jacobs
HMA 901032

MUSIQUE
DE LA GRÈCE ANTIQUE
Atrium Musicae de Madrid
Gregorio Paniagua
HMA 901015

MONTEVERDI
Addio Florida Bella
Concerto Vocale
René Jacobs
HMA 901084

JOHANN THEILE
Passion selon St Matthieu
London Baroque,
Charles Medlam
HMA 901159

CLAUDIN DE SERMISY
Leçons de Ténèbres
Ensemble Clément Janequin
HMA 901131

MEDIEVAL ENGLISH MUSIC
Anonymes
des XIVe et XVe siècles
The Hilliard Ensemble
HMA 901106

LA MUSIQUE
DE LA BIBLE RÉVÉLÉE
une notation millénaire
aujourd'hui décryptée
par Suzanne Haïk Vantoura
HMA 90989

FRICASSÉE PARISIENNE
Chansons de la Renaissance
Ensemble Clément Janequin
HMA 901174

HYACINTHE JADIN
Sonates pour pianoforte
Jean-Claude Pennetier
HMA 901189

A PARAÎTRE

MONTEVERDI
Altri Canti
Les Arts Florissants,
William Christie
HMA 901068

SCARLATTI / MELANI
Arias & Cantates
pour soprano trompette
Judith Nelson
Dennis Ferry
HMA 905137

ANTHOINE DE BERTRAND
Amours de Ronsard
Ensemble Clément Janequin
HMA 901147

MÉLODIES SUR DES POÈMES
DE VICTOR HUGO
Felicity Lott. Graham Johnson
HMA 901138

MUSIQUE IRANIENNE
Djamchid Chemirani
Madjid Kiani. Dariush Tala'i
HMA 90391

HMA
190989

HM 57

38'40

3 149021 609896

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

LA MUSIQUE DE LA BIBLE RÉVÉLÉE

Une notation millénaire aujourd'hui décryptée par Suzanne Haïk Vantoura

THE MUSIC OF THE BIBLE

A thousand year-old notation deciphered by Suzanne Haïk Vantoura

DIE MUSIK DER BIBEL

Eine tausendjährige Notation entziffert von Suzanne Haïk Vantoura

1	Psaume 23 "L'Éternel est mon berger"	2'08
2	Bénédiction sacerdotale (Nombres VI, 22)	1'56
3	Psaume 24 "A l'Éternel appartient la terre"	2'54
4	Cantique des Cantiques (I, 1)	1'36
5	Psaume 6	3'25
6	Lamentation (I,1)	1'51
7	Psaume 133	1'35
8	"Écoute, Israël" (Deutéronome Vi, 4)	2'20
9	Psaume 150 "Alleluia !"	1'00
10	Élégie de David (II Samuel I, 19)	5'18
11	Psaume 122 "Je suis joyeux lorsqu'on me dit..."	1'44
12	Psaume 123 "Vers toi j'élève mes regards..."	2'08
13	Esther (V, 1)	2'22
14	Le buisson ardent (Exode III, 1)	6'59

Adolphe Attia, *ténor* * Michel Scherb, *baryton* * Emile Kaçmann, *basse*

Chœurs sous la direction de MAURICE BENHAMOU

Martine Géliot, *harpe celtique* * Raymond Cousté, *luth*

Gérard Perrotin, *percussions* * Pierre Pollin, *trompette*

Accompagnement instrumental et réalisation :

SUZANNE HAÏK VANTOURA

IC 7045

harmonia mundi s.a., Mas de Vert, 13200 Arles Ⓟ 1976

Made in W. Germany

harmonia mundi
FRANCE
COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
HMA 190 989
38'40 . Ⓟ 1976
LC 7045
LA MUSIQUE DE LA BIBLE RÉVÉLÉE
une notation millénaire
aujourd'hui décryptée
par Suzanne Haïk Vantoura
TOUS DROITS DU PRODUCTEUR PHONOGRAPHIQUE ET DU PROPRIÉTAIRE DE L'ŒUVRE ENREGISTRÉE RÉSERVÉS. SAUF AUTORISATION, LA DUPLICATION, LA LOCATION, LE PRÊT, L'UTILISATION DE CE DISQUE POUR EXÉCUTION PUBLIQUE ET RADIODIFFUSION SONT INTERDITS